La Renaissance:

Introduction:

1) La Renaissance et le Moyen Age.
2) La Renaissance fut-elle "renaissante"?
3) Le retour à l'Antiquité grecque et romaine.
   a) Retour aux lettres: Homère, Eschyle, Sophocle, Virgile, Térence...
   b) Retour à l'architecutre antique, à la sculpture antique.
      1) Dans les arts, quand la Renaissance est renaissante, c'est alors qu'elle est mauvaise, en arch. par ex.
      2) Autrement, en sculpture et en peinture, où la Renaissance excelle, elle n'est que la suite du Moyen Age.
   c) On a faussement vu un apogée dans la Renaissance, apogée de la pensée philosophique, scientifique, sociale, morale, littéraire et esthétique.
      L'artiste échappe à tout cela, s'il est vraiment grand, ou mieux domine tout cela.
4) Le milieu florentin: centre de la Ière Renaissance.
   a) Florence, ville des fleurs, ville perfide.
   b) Les familles aux prises: Médicis, Tornabuoni, Pitti, Strozzi, Rucellai, Brancacci, Portinari...
   c) L'individualisme, source d'universalité et la vie florentine.
5) Les arts:

   a) Architecture:

      1) L'architecture-Renaissance retourne aux formes de l'architecture antique. L'aspect et les réalités profondes: le fonctionnel grec et l'architecture de composition-Renaissance. Deux états d'esprit divergents. (St-Pierre de Rome- Palais Farnèse,- Fontaine de Trevi par Salvi (Rome) Ex, grecs.)
      2) C'est le Moyen Age qui fut, en architecture, fonctionnel, comme l'Antiquité l'a été. (Comparaison, ex. gothiques).

   b) Sculpture:

      1) La sculpture-Renaissance est issue du Moyen Age.
         Preuve tentée par Donatello (XVe s.) et Michel-Ange (XVIe s.)
      2) Le Moyen Age de la fin, baroque, et son épanouissement à travers Donatello et Michel-Ange. Ex. Donatello: Christ en croix, Padoue; La Madeleine du Baptitère de Florence, Michel-Ange: Pieta de Saint-Pierre de Rome; Esclave, Louvre.

   c) Peinture:

      1) Comme la sculpture elle sort tout entière du Moyen Age. Elle n'a rien de commun avec la peinture grecque.
      2) Le réalisme et l'avènement de la peinture nouvelle (miniature et Giotto). Le cas Botticelli.
      3) Les peintres splendides de la Renaissance: Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Titien, etc.
      4) La conquête de la vie et de la forme naturelle. Coïncidence de la plastique et de la forme naturelle belle.

6) Conclusion:

   a) La Renaissance est une fin d'art et non un renouveau.
      Les XVIIe, XVIIIe et la Ière moitié du XIXe s. n'ont fait que répéter, interpréter, amplifier les trouvailles de la Renaissance.
   b) Effets néfastes de la Renaissance et qui durent encore. Tous les académismes sortent de fausses interprétations des chef-d'oeuvres L'Ecole, legs-Renaissance. "Il faut liquider l'esprit-Renaissance" phrase de François Hertel.
   c) Donc admirable et maudite Renaissance...

La peinture italienne à la Renaissance: XVe et XVIe s.

1) Les grandes Ecoles: florentine, milanaise, romaine, vénitienne...
2) Problèmes généraux:
   a) Importance de la peinture murale (murs romans et murs gothiques) Pise, Or San Michele, Ste-Croix de Florence.
   b) La peinture de la Renaissance se rattache au Moyen Age: Giotto: Visitation de Padoue. Influence considérable de Giotto. Le giottisme n'est plus giottesque au début du XVe s.

Volumes spéciaux:

Giotto et le Moyen Age:

Thode (H.): Giotto (Kunstler Monographien) Leipzig 1899.
" : Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst in Italien, Berlin 188
Pératé (A.): Giotto, dans l'Histoire de l'art publiée sous la direction s'André Michel, Paris 1911 - 1927.
" : La Peinture italienne au XIVe siècle (André Michel: Histoire de l'art) II, 2, Paris 1906.
Bayet: Giotto: Paris 1907.
Selincourt (Basil de): Giotto, Londres 1905.
Broussolle: Les fresques de l'Arena de Padoue, Paris 1905.
Perkins (H.M.): Giotto, Londres 1902.
Carra (Carlo): Giotto, Rome 1925, Paris 1926.
Brion (Marcel): Giotto, éd. Rieder, Paris 1927.
Ruskin (John): Giotto, and his Works in Padua, London 1855.
Siren (O.): Giotto, Berlin 1899.
Gielly (Louis): Giotto, éd. Crès, Paris 1931.
Masseron: Assise, Les Villes d'art célèbres, Laurens, Paris.
Wyzewa (Théodore de): La légende dorée, Perrin, Paris, traduit en français par Jacques de Voragine.

Masaccio et Masolino:

Schmarsow (A.): Masolino and Masaccio, Leipzig 1928.
Lindberg (H.): To the problem of Masolino and Masaccio, Stockholm, 1931.
Mesnil (J.): Masaccio et les débuts de la Renaissance, La Haye 1927.
Salmi (M.): Masaccio, Rome 1932.
Pittaluga (M.): Massaccio, Florence 1935.

Ucello:

Soupault (Ph.): P. Ucello, Paris 1929.

Angelico:

Cartier (E.): Vie de Fra Angelico da Fiesole, Paris 1857.
Cochin (Henri): Le Bienheureux Fra Giovanni Angelico de Fiesole, dans la Coll. Les Saints, Paris, nouv. éd. Lecoffre 1906.
Douglas (Langton): Fra Angelico, Londres 2e éd. 1902.
Sortais (Gaston): Fra Angelico, Lille 1905.
" : Fra Angelico et Benozzo Gozzoli, Paris, Rome, Bruxelles, Desclée 1902.
Supino: Beato Angelico, Florence, nouv. éd. 1901, Traduction française.
Auriol (Abbé): De Fra Angelico et de son oeuvre. (Revue thomiste, 1901).
Broussolle: La Critique mystique et Fra Angelico, Paris 1902.
Clérissac: Fra Angelico et le surnaturel dans l'art (Revue thomiste 1900).
Faucon: L'oeuvre de Fra Angelico à Rome (L'art, IX, 1883).
Gauthiez: Les fresques de l'Angelico dans le cloître de Saint-Marc (Revue de l'art ancien et moderne, 1900).
Muntz (Eugène): Un document inédit sur Fra Angelico (Chronique des Arts, 1876
Phillimore: Fra Angelico, Londres 1881.
Pichon (Alfred): Fra Angelico, Coll. Les Maîtres de l'art, Paris.
Hachette (Librairie): Fra Angelico da Fiesole, Paris 1911.
Beissel (Etienne): Fra Angelico de Fiesole, sa vie et ses travaux, ouvrage traduit de l'Allemand par Jules Helbig, Desclée 1899.

Botticelli:

Muntz (Eugène): La Renaissance, 2e vol.: L'age d'or.
Rosenthal (L.): Conférence sur Botticelli, Dijon 1897.
Diehl (Ch.): Botticelli, Plon, Paris.
Gebhardt: Botticelli et son temps, Manzi et Joyant.
" Sandro Botticelli, Paris 1907.
Horne: Grand ouvrage sur Botticelli, Londres.
" Sandro Botticelli, Londres 1908.
Supino: Botticelli, Florence 1900.
Rusconi: Botticelli, Bergame 1907.
Muntz (E.): Botticelli était-il hérétique? (Journal des Débats, 19 avril 1897).

Bibliographie (suite)

Yashiro Yukio: Grand ouvrage en trois volumes sur Botticelli, Londres et Boston 1924.
" Sandro Botticelli, London, Boston, The Medici Society, 1925.
Jacobsen: Allegoria della Primavera di Sandro Botticelli, Arch. Stor. dell' Arte, 1897.
Plunkett: Sandro Botticelli, London 1900.
Rusconi (A.J.): Sandro Botticelli, Bergame 1907
Bertaux: Botticelli costumier (Revue de l'art ancien et moderne, XXI, 1907)
Oppé (A.P.): Sandro Botticelli, Paris 1913.
Ventura (Adolfo): Il Botticelli interprete di Dante, Firenze, Le Monnier 1921
" Botticelli, Rome 1925.
Bode (W.): Sandro Botticelli, Berlin 1921.
Alexandre (A.): Botticelli, Paris 1929.
Cartwright: Sandro Botticelli, Londres.
Diehl (Charles): Botticelli, Paris.
Schneider (René): Botticelli, Coll. Les Grands artistes, Laurens, Paris.
Gamba (Carlo): Botticelli, traduction de Jean Chuzeville, Gallimard, Paris.

Léonard de Vinci et Verrocchio:

Léonard de Vinci: Traité de la Peinture, traduit en français par Fréart de Chambray, Paris 1651 - 1817 (abbé Manzi).
Houssaye (Arsène): Histoire de Léonard.
Gauthiez (Paul): Milan, Les Villes d'art célèbres, Laurens, Paris.
Reymond (M.): Verrocchio, Laurens, Paris.
Séailles (Gabriel): Léonard de Vinci, Les Grands artistes, Laurens, Paris.
" Léonard de Vinci, Perrin, 1892.
" Léonard de Vinci, l'artiste et le savant, 1891.
Clément (C.): Michel-Ange - Léonard - Raphaël, 1878.
Cruttwell (M.): Verrocchio, London 1904.
Reymond (M.): Verrocchio, Paris.
de Vaux (Baron Carra): Léonard de Vinci, Paris 1910.
Ravaisson: Léonard de Vinci, 1881.
Waldi (docteur Muller): Léonard, 1897.
Gauthiez (Paul): Luini, Les Grands artistes, Laurens, Paris.
Duhem (Pierre): Les origines de la statique, 1905.
Valéry (Paul): Introduction à la méthode de Léonard.
Mauclair (Camille): Léonard de Vinci, Les Maîtres anciens et modernes, Nilsso Paris.

Raphaël et le Pérugin:

Crowe & Cavalcaselle: Raffaello, la sua vita e le sue opere, Firenze, Le Monnier, 3 vol.
Cartwright (Julia): The Early work of Raphael, London, Seeley 1895.
Knackfuss (H.): Raffael, Bielfeld, Velhagen, 1895.
Koopmann (W.): Raffael-Studien, Marbourg, Elwert, 1895.
Grimm (Hermann): Das Leben Raffael's, Berlin 1896.
Muntz (Eugène): Les tapisseries de Raphaël au Vatican, Paris 1897.
" Raphaël, Hachette, Paris 1885.
Ricci (Corrado): La Gloria d'Urbino, Bologna, Zanichelli, 1898.
Rota (G.B.): The art of Raphael, New York 1895.
Strachey (Henry): Raphael, London, G. Bell, 1900.
Bouchard (Pierre de): Raphaël à Rome, Paris, Lemerre, 1902.
Gillet (Louis): Raphaël, Paris, Librairie de l'art ancien et moderne, 1908.
Focillon (Henri): Raphaël, Paris.
Hachette (Librairie): Raphaël, l'oeuvre du maître, Paris 1909.
Schneider (René): Pérouse, Les Villes d'art célèbres, Laurens, Paris.
Alazard (J.): Pérugin, Paris 1927.

Bibliographie (suite)

Michel-Ange et Ghirlandajo:

Milanesi: Le lettere di Michelangelo Buonarroti, per cura di Gaetano Milanesi, Firenze 1875.
Le rime di Michelangelo Buonarroti; cavate degli autografi e publicate da Cesare Guasti, Firenze 1873.
Giannotti (Donato): De'giorni che Dante consumò nel cercare l'Inferno e'l Purgatorio. Dialoghi, 1545. Florence 1859.
de Hollanda (Francisco): Four Dialogues on Painting, traduit en Anglais par Aubrey F.G. Bell, Oxford 1928.
Condivi (Ascanio): Vita di Michel Angelo Buonarroti, raccolta per Ascanio Condivi de la Ripa Transone, Roma 1553, traduit en Anglais par Charles Holroyd, London 1903.
Wilson (Charles Heath): Life and Works of Michelangelo Buonarroti, London, 1876.
Rolland (Romain): Vie de Michel-Ange, Paris 1914.
Chapon (L.L.): Le Jugement dernier de Michel-Ange, Paris 1892.
Frey (Dagobert): Michelangelo-Studien, Vienna 1920.
Wölfflin (Heinrich): Renaissance und Barock, 4e éd. avec commentaires de Hans Rose, Munich 1926.
Phaidon (Edition): The Paintings of Michelangelo, London 1939.
Hauvette (Henri): Ghirlandajo, Plon, Les Maitres de l'art.
Reymond (M.): De Michel-Ange à Tiepolo, Hachette, Paris 1912.
" Michel-Ange, Les Grands artistes, Laurens, Paris.

Bellini:

Cammaerts (E.): Les Bellini, Paris.
Dussler (L.): Giovanni Bellini, Frankfort 1935.

Titien et Girogione:

Ridolfi (Carlo): Le Maraviglie dell'arte, Venise, 1648.
Boschini (Marco): Le minere della pittura, Venise, 1664.
Félibien (A.): Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes, Paris 1666-1688.
Gilbert (J.): Cadore, or Titian's Country, London, 1869.
Crowe & Cavalcaselle: Titian: his life and times, 2 vol. Londres 1877, éd. italienne, Firenze 1877.
Conti (Angelo): Giorgione, Florence 1894.
Cook (H.): Titien: Londres 1900, 2e éd. 1904.
Hamel (Maurice): Titien, Paris 1903.
Caro-Delvaille (Henry): Titien, Alcan, Paris.
de Villard (Ugo Monneret): Giorgione de Castelfranco, Bergame 1904.
Lafenestre (Georges): La vie et l'oeuvre de Titien, nouv. éd. 1909.
Venturi (Lionello): Giorgione e il Giorgionismo, Milano 1913.
Dreyfous (George): Giorgione, Coll Art et Esthétique, Paris 1914.
Hourticq (Louis): La Jeunesse du Titien, Hachette, Paris 1919.
Mauclair (Camille): Le Titien, Maitres anciens et modernes, Geffroy, Nilsson, Paris 1925.
Basch (Victor): Titien, Albin Michel, 1926.
Hourticq (Louis): Le problème de Giorgione, Hachette, Paris.
Ongaro (Max): Le Palais des Doges de Venise, Milan.

A suivre